Livret de Master 2

« Etudes et Pratiques Culturelles Contemporaines »

Option : « Culture de Jeunesse et Culture de Masse »

Responsable du Master « Etudes et Pratiques Culturelles Contemporaines »
Option : « Culture de Jeunesse et Culture de Masse »:
Christian Chelebourg

PRÉSENTATION DE LA FORMATION :

Le Master « Études et Pratiques Culturelles Contemporaines » se propose de former des spécialistes des productions culturelles à destination de la jeunesse et du grand public, alliant les aptitudes herméneutiques aux compétences techniques pour pouvoir répondre aux demandes d'un marché de l'emploi en pleine expansion. La spécialité « Culture de Jeunesse et Culture de Masse » forme des étudiants adaptés aux besoins de l'édition, de la presse, du spectacle et, d'une manière générale, de la médiation culturelle, ainsi que de futurs chercheurs dans ses domaines de spécialité.

1.1 Calendrier universitaire :

- le 07 septembre: 14h réunion de pré-rentrée, suivie d'une semaine d'initiation/projections
- le 14 septembre : Début du semestre A, début des cours CM et TD
- du 25 octobre au 1er novembre : congés de Toussaint
- les 17 et 18 décembre, puis du 04 au 13 janvier : examens terminaux
- du 21 décembre au 03 janvier : congés de Noël
- le 18 janvier : début du semestre B, début des cours CM et TD
- du 15 au 21 février : congés d'hiver
- du 04 au 17 avril : congés de printemps
- du 02 au13 mai : examens terminaux du semestre B
- du 16 au 30 juin : examens de deuxième session des semestres A et B

1.2 Assiduité :

L'assiduité dans les TD est obligatoire.

1.3 Emplois du temps en ligne :

Afin de connaître les salles dans lesquelles se déroulent les enseignements, vous devez consulter les emplois du temps en ligne et les vérifier régulièrement car l'attribution des salles peut varier ponctuellement. En outre, ces emplois du temps hebdomadaires vous permettent de savoir si un cours est exceptionnellement déplacé ou reporté.

Le site du Campus Lettres donne les informations nécessaires pour l'accès aux emplois du temps (liens et mode d'emploi de l'interface) :
http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/content/calendrier-universitaire-et-emploi-du-temps

1.4. Vos interlocuteurs de l'année :

Directeur de l'IECA : Vincent Lowy (vincent.lowy@univ-lorraine.fr)
Responsable administrative : Anne-Marie Jacquot-Nadalet (anne-marie.jacquot-nadalet@univ-lorraine.fr)
Accueil, secrétariat, scolarité : Audrey Grandgirard (audrey.grandgirard@univ-lorraine.fr)

Responsable du Master 2 option « CJCM » : Christian Chelebourg (christian.chelebourg@univ-lorraine.fr)
Responsable production : Hubert Bouchez (hubert.bouchez@univ-lorraine.fr)
Les techniciens audiovisuels : David Heidelberger (david.heidelberger@univ-lorraine.fr)
François Nogueira (françois.rodriguez-nogueira@univ-lorraine.fr)
Stéphane Vuillaume (stephane.vuillaume@univ-lorraine.fr)

IECA (Institut Européen de Cinéma & d'Audiovisuel)
10, rue Maréchal Michel Ney - 54000 NANCY
Tél. : 03.54.50.47.79
http://ieca.univ-lorraine.fr

Semestre A du 14 septembre au 17 janvier
(Cours du 14 septembre au 12 décembre)

➢ UE 91, tronc commun
Études culturelles

=> « Études culturelles et genrées » – Pr. Laurent JULLIER (24h CM)

Introduction aux Cultural Studies, Gender Studies et Queer Studies. Études de clichés « naturalisant » des inégalités et de biais psychologiques dans les films. Exemples développés : les mélodrames de l'Âge d'or de Hollywood, les pin-up et les hommes-objets.

Bibliographie :

- BURCH Noël, SELLIER Geneviève, *Le Cinéma au prisme des rapports de sexe*, Paris, Vrin, 2009.
- GLEVAREC Hervé, MACÉ Éric, MAIGRET Éric (*eds*), *Cultural Studies. Anthologie*, Paris, Armand Colin, 2008.
- BOISSONNEAU Mélanie, JULLIER Laurent, *Les Pin-up au cinéma*, Paris, Armand-Colin, 2010.

=> « Mondialisation culturelle » – Pr. Christian CHELEBOURG (24h CM)

Les impératifs économiques qui régissent les productions contemporaines de l'industrie culturelle conduisent à une mondialisation croissante de celles-ci. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris un essor exceptionnel depuis la fin du XX^{e} siècle. Nous nous attacherons à dégager, à partir d'exemples concrets, le sens de ce mouvement, les stratégies qui l'animent et ses incidences sur les identités nationales.

Bibliographie :

- CHAUBET François, *La Mondialisation culturelle*, Paris, PUF, 2013.
- CHELEBOURG Christian, *Les Fictions de jeunesse*, Paris, PUF, 2013.
- LOWY Vincent, *Cinéma et mondialisation. Une esthétique des inégalités* Lormont, Le Bord de l'eau, 2011.
- PERROT Jean, *Mondialisation et littérature de jeunesse*, Paris, Cercle de la Librairie, 2008.
- VINSONNEAU Geneviève, *Mondialisation et identité culturelle*, Bruxelles, De Boeck, 2012.

➢ UE 92
Scènes, publics, jeunesse

Les Objectifs de l'UE : procurer des outils théoriques et pratiques concernant le domaine du spectacle vivant, dans ses rapports avec la culture de masse et la culture de jeunesse. Développer une expertise concernant les productions scéniques destinées à la jeunesse.
Cette UE est composée de deux enseignements :

– Cours magistral « Scènes, publics, jeunesse »
– Travaux dirigés « Pratiques professionnelles »

=> COURS MAGISTRAL : « Scènes, publics, jeunesse » – Yannick HOFFERT (24h CM)
Ce cours est constitué de deux volets d'une heure hebdomadaire :
1. « **Scènes, culture populaire, culture de masse ».** Situer le spectacle vivant dans le champ culturel, et comprendre notamment ses rapports avec la culture de masse, la culture populaire et la culture savante. Exemples privilégiés : arts de la rue, arts du cirque, marionnette.
2. « **Théâtre jeune public** ». Connaître le théâtre destiné à la jeunesse : histoire récente et définition du théâtre jeune public, structures de production et de diffusion, grandes tendances du répertoire contemporain. Le travail avec les jeunes publics.

=> TRAVAUX DIRIGÉS : « Pratiques professionnelles » – Isabelle HIBLOT (24h TD)
Sous la direction d'une intervenante professionnelle, connaissance concrète du spectacle vivant destiné à la jeunesse. Rencontres, analyses de propositions culturelles (spectacles, festivals, expositions) et méthodologie de projet.
Chaque étudiant travaillera en groupe sur un projet d'action culturelle en direction du jeune public. Ces projets seront proposés en partenariat avec trois structures culturelles lorraines impliquées dans le secteur jeune public. Les étudiants seront amenés à réfléchir aux problématiques professionnelles actuelles à partir de travaux de sensibilisation des publics, de communication auprès de différents publics, de conception et d'écriture de documents. Cette partie du TD permettra d'acquérir une méthodologie de travail et de projet et d'ancrer la démarche de chacun dans un réseau professionnel local.
Le parcours de spectacles jeune public permettra d'aborder un éventail large de propositions artistiques de qualité pour le public jeune (de 1 an à l'adolescence, dans toutes les disciplines artistiques). Des rencontres avec les artistes enrichiront la réflexion de chacun.
Une série de rencontres avec des professionnels du secteur jeune public sera également proposée aux étudiants afin de découvrir les particularités du secteur jeune public et de tisser un réseau professionnel plus large.

➢ UE 93
Médiations culturelles et éducatives

=> « Le Dessin animé » – Nathalie CONQ (12h CM)

Nous verrons les spécificités scéniques liées au genre dessin animé sur le plan de l'esthétique, de l'écriture et de la mise en scène. Pour cela nous travaillerons à partir d'extraits de film depuis le début du cinéma jusqu'à nos jours. Nous évoquerons également les questions de réception, de public et de diffusion.

=> « La Bande dessinée » – Régis LATOUCHE (12h CM)

A partir d'exemples précis, nous visiterons les liens techniques, narratifs, historiques, généalogiques et économiques qui unissent la BD et le cinéma, l'industrie de la BD et celle du

cinéma.

Bibliographie :

- Manuel KOLP, *Le Langage cinématographique en bande dessinée*, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1992.
- Benoît PEETERS, Jacques FATON et Philippe de PIERPONT, *Storyboard : le cinéma dessinée*, Yellow Now, 1992
- Jean-Paul TIBÉRI, *La Bande dessinée et le cinéma*, Association Regards, 1981.

=> « Les Séries télévisées » – Marie-Jo PIERRON (12h CM)

Le cours s'appuie sur les études de réception des séries télévisées américaines et françaises, réceptions caractérisées par la passion, pour cerner les attentes culturelles des publics. Il analyse ensuite le contexte culturel de fabrication de ces fictions populaires comme produits commerciaux et objets culturels et s'attache enfin à l'étude des dispositifs de ces univers fictionnels.

=> « Le Livre d'école » – Pr. Philippe ALEXANDRE (12h CM)

Le livre d'école sera étudié ici dans une perspective diachronique (XIX^{e} et XX^{e} siècles). Seront notamment pris en compte ici les manuels d'histoire, d'instruction civique et les lectures choisies. Une comparaison entre la France et l'Allemagne permettra de montrer comment des contextes culturels et nationaux ont pu marquer leur esprit et leurs contenus. Une approche interculturelle montrera aussi, comment, dans un cadre supranational, des efforts communs ont été faits en vue d'une révision des manuels d'histoire.

Bibliographie :

S'intéresser à tout ce que l'on peut trouver sur internet à propos de : Paul BERT, Ferdinand BUISSON, Ernest LAVISSE, Charles SEIGNOBOS, MALET et ISAAC.
Voir notamment les ouvrages de G. BRUNO (pseudonyme d'Augustine FOUILLÉE) : *Le Tour de France par deux enfants* ; *Le tour de l'Europe pendant la guerre (cours moyen)* ; *Francinet (cours moyen supérieur)*.
On pourra lire aussi de Raph KEYSERS, *L'Intoxication nazie de la jeunesse allemande*, Paris, L'Harmattan, 2011.

➢ UE 94
Métiers du livre de jeunesse

=> « Métiers du livre » (approche de différentes pratiques liées au livre jeunesse par des conférences d'intervenants professionnels) – Anne COUSSEAU (HEURES ET DATES À VERIFIER AUPRÈS D'ANNE COUSSEAU)

- Introduction à l'UE (A. Cousseau) : 23 septembre (10h-11h)
- Situation du livre de jeunesse aujourd'hui (A. Cousseau) : 7 octobre (10h-11h)
- E. Jaffrenou, libraire spécialisé jeunesse : 4 novembre (9h-12h)
- T. Magnier, éditeur jeunesse : 5 novembre (9h-12h)
- Préparation de la rencontre avec Katy Couprie (A. Cousseau) : 18 novembre (9h-11h)
- Katy Couprie, illustratrice jeunesse : 21 novembre (10h-12h)
- P. Durupt, médiathécaire jeunesse (sur site) : 25 novembre (9h-11h)
- Panorama de l'édition jeunesse contemporaine (P. Durupt, sur site) : 2 décembre (9h-11h)
- Evaluation (A. Cousseau) : 9 décembre (9h-11h)

=> « Marché du livre » (atelier de micro-édition) – Philippe MORLOT, A. PEISSET

De la création à la diffusion : mise en œuvre des différentes étapes de la chaîne du livre. Les étudiants, regroupés autour des principales missions dédiées à la publication d'un ouvrage, constitueront une équipe qui devra à chaque étape prendre les décisions utiles et nécessaires pour mener à bien le projet.

=> *Projet encadré individuel (enquête de terrain)*

Anne Cousseau : 3 et 21 octobre, 5 décembre (16h-18h). Heures et dates à vérifier auprès d'Anne Cousseau.

➢ UE 95
Pratiques professionnelles 3

=> « Communication culturelle » – Alexandra Cravotta (12h TD)

Outils pour la mise en place d'un plan de communication autour d'une institution culturelle et/ou d'un événement culturel.

=> « Langue vivante » – M. XXX (12h TD) informations à venir

Semestre B du 18 janvier au 15 mai
(Cours du 18 janvier au 30 avril)

➢ UE 101, tronc commun
Culture visuelle et consommation culturelle

=> « Histoire de la culture visuelle » – Pr. Laurent JULLIER (18h CM)

Que faire avec les images ? Quel genre d'« expériences de pensée » permettent-elles ? Quel genre de connaissance peut-on tirer d'elles et à quelles conditions ? Le cours est divisé en trois parties (1) Ontologie et modes d'appréhension de l'image, effet de réel et impression de réalité (2) Herméneutique et interprétation de l'image : quelles disciplines utiliser ? (3) Implications éthiques de la fabrication et de la consommation de l'image cinématographique : émotions et empathie, conséquentialistes *vs*. libéraux.

Bibliographie :

- FREEDBERG David, *Le Pouvoir des images*, Brionne, Gérard Monfort, 1998.
- BORDWELL David, *Making Meaning*, Harvard, Harvard Univ. Press, 1989.
- JULLIER Laurent, *Interdit aux moins de 18 ans. Morale, sexe et violence au cinéma*, Paris, Armand-Colin, 2008.
- CARROLL Noël, *A Philosophy of Mass Art*, Oxford, Clarendon Press, 1998.

=> « Culture et réécriture » – Pr. Florence FIX (18h CM)

Qu'est-ce qu'une réécriture, une adaptation, une citation ? À quel degré situer la trahison ou le plagiat ? Ces appellations ont-elles encore un sens dans une culture moderne de l'hybridation des genres, de la théorie de l'intertextualité et du croisement permanent des arts ? Comment penser la réécriture à l'ère du recyclage mis en œuvre par le « capitalisme culturel » ? À partir de récits romanesques, théâtraux et cinématographiques du retour d'Ulysse, figure fondatrice de notre représentation de la mémoire et de la nostalgie, on s'attachera à considérer comment

réécriture, relecture, consommation et usage s'emparent d'un motif culturel.

Bibliographie :

- COMPAGNON Antoine, *La Seconde Main ou le travail de la citation*, Paris, Seuil, 1979.
- ECO Umberto, *Lector in Fabula* [1979], Paris, le Livre de Poche, « Biblio Essais », 1999.
- GENETTE Gérard, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, « Essais », 1982.
- JANKÉLÉVITCH Vladimir, *L'Irréversible et la nostalgie* [1974], Paris, Flammarion, 1983.
- SAMOYAULT Tiphaine, *L'Intertextualité : mémoire de la littérature*, Paris, Armand Colin, 2005.
- MOSER Walter, KLUCINSKAS Jean (*eds*), *Esthétique et recyclages culturels. Exploration de la culture contemporaine*, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2004.

➢ UE 102
Séminaire de recherche

=> « Étude culturelle des fictions de jeunesse et de masse » – Pr. Christian CHELEBOURG, Laurent JULLIER, Vincent LOWY (36h TD) – Mardi 14h-16h – Salle Vertov

Le séminaire sera un lieu d'exposition de rencontre et d'échange avec des chercheurs et des créateurs. Il s'agira de faire émerger des problématiques et de définir les méthodologies appropriées à leur traitement. On donnera des exemples de recherches en cours et l'on mènera une réflexion collective sur l'étude culturelle de l'imaginaire convoqué dans les œuvres fictionnelles à destination de la jeunesse et du grand public.
Les séances hebdomadaires seront de deux heures ; deux journées d'étude complèteront le programme.

➢ UE 103 et 104
Rédaction et soutenance

=> Rédaction du mémoire et du rapport de stage

Le mémoire et le rapport de stage sont rédigés sous la direction d'un enseignant-chercheur.
Les étudiants faisant le choix de la recherche rédigent un mémoire de 100 pages hors annexes.
Les étudiants choisissant un parcours professionnalisant rédigent un rapport de stage de 50 pages hors annexes.

=> Soutenance du mémoire et du rapport de stage

Le mémoire est soutenu devant un jury composé d'au moins deux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches.
Le rapport de stage est soutenu devant le même jury, auquel s'ajoute autant que possible un professionnel.